

浙江省社会科学界联合会研究课题成果
婺文化丛书V·钟世杰 主编

吴萑之艺术论

骆 风 著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

浙江省社会科学界联合会研究课题成果

婺文化丛书 V · 钟世杰 主编

吴茆之艺术论

骆风 著

浙江工商大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴萑之艺术论 / 骆风著. — 杭州 : 浙江工商大学出版社, 2013.5

(婺文化丛书 / 钟世杰主编. 第5辑)

ISBN 978-7-81140-797-6

I. ①吴… II. ①骆… III. ①艺术史—金华市 IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 106516 号

吴萑之艺术论

骆 风 著

-
责任编辑	赵 丹
特邀编辑	许苗苗
装帧设计	周国良
出版发行	浙江工商大学出版社
(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)
(E-mail: zjgsuprress@163.com)
(网址: http://www.zjgsuprress.com)
电话: 0571-88904980, 88831806(传真)
排 版	金华日报商务彩印有限公司
印 刷	金华日报商务彩印有限公司
开 本	850mm × 1168mm 1/32
印 张	138.5
字 数	3226 千
版 印 次	2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-81140-797-6
定 价	460.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

《婺文化丛书》编委会

主 编：钟世杰

副主编：朱江龙 叶志良

编 委：(按姓氏笔画为序)

方雨辉 王亦平 王晓明 叶志良

朱江龙 陈文兵 吴远龙 杨鸽声

周国良 钟世杰 楼 冰

序 言

癸巳春日,浙江美术馆正筹划组织吴萑之先生艺术研究及展览,收到婺州画友骆风寄来《吴萑之艺术论》书稿,系浙江省社会科学研究课题成果,我感到几分惊讶,更感到欣喜。骆风日常忙于教学,闲暇致力于研究吴萑之先生的艺术,近年来奔走于先生昔日之遗痕,辗转于其师友、学生及家属之间,整理史实,探究艺境,规模文藻,终有所成,实属不易,我为之叫好!

吴萑之先生是我的乡贤,又是近现代中国美术史中的一位中国画大家。由于种种机缘,对吴老的怀念之情不时回荡在我的思绪中,感动分外亲切。曾记得筹建吴萑之纪念馆的那一段经历,至今仍让自己引以为幸。1993年,浦江县政府基于地域文化特色,提出“让书画走向世界,让世界了解浦江”的思路,兴建名家纪念馆等文化设施。先生亲属为建馆慷慨捐赠了吴萑之书画精品80余件和部分书稿遗物。1994年吴萑之纪念馆建成开馆,接着又担任该馆的馆长近11个春秋,期间,筹划、组织了一系列的文化艺术活动,以研究吴萑之的艺术,宣扬他的学识、思想与精神为己任,并借此致力于民族精英文化的守望和传承。不知不觉间,自己仿佛已经成为吴萑之先生的“家人”。同时,吴萑之先生讲求意境与笔墨的写意水墨画风对我的绘画产生了很大的影响。我想,这应该也就是骆风邀我作序的缘由。

吴萸之先生师从近代中国画大师吴昌硕,并深得其大写意风格的精髓,出入“海派”后与潘天寿等共创“浙派”画风,奠定了浙派花鸟画审美、技法、教学诸方面的基础,起到了举足轻重的作用。他作为现代浙派花鸟画杰出的代表人物之一,在传承中国画传统文化的积淀上力主革新,以其丰润郁勃、婀娜多姿的风格,在花鸟画坛独树一帜,而荣载中国画史。先贤的伟业、成就,无时不在鞭策和鼓励后人;前辈的人品、言行,无时不在影响和教诲我们。

近些年来有关吴萸之先生的研究论述大多是从某一特征或某一方面的单线研讨,不免有些管中窥豹之嫌,像骆风所撰写如此全面、系统且以艺术论形式对其艺术智慧、才情、学养、游历诸方面的宏观论著乃为先例。艺术论从吴萸之生平、艺术思想为先导,追溯家学发端,寻踪觅迹,寻觅大师生平的足迹,以艺术本体为基点,深研学术思想之内涵;渐由风格、教育、人格为分论,由绘画、诗文的演进引现艺术特征,由师承、传授及变革来描述人格呈现的魅力,脉络清晰,论述得当。全书为读者展现了一段曾经动荡的历史年华,一位鲜活可敬的艺术大家和一条传统绘画的求新之路。作者撰写侧重史料,注重学术理念,突出艺术价值,辞章娴熟朴厚,掩卷之余,深感获益良多。故欣然命笔,谈点滴感受,权以为序。

马锋辉

癸巳三月于杭州

目 录

序言	1
第一章 吴萑之艺术传略	1
第一节 乡风家世	3
第二节 求学上海	10
第三节 初楫艺舟	15
第四节 结盟白社	21
第五节 流离三地	30
第六节 执教杭州	37
第七节 夕照吴山	47
第二章 论吴萑之艺术美学思想	56
第一节 艺术功能——用慰劳人	58
第二节 艺术传承——贵有古意	65
第三节 艺术个性——打破常规	73
第四节 艺术审美——刚健婀娜	79
第五节 艺术生活——妙夺自然	86

第三章 论吴萸之艺术风格	99
第一节 艺术的演进	100
第二节 花鸟画艺术	111
第三节 山水画和人物画艺术	165
第四节 书法艺术	170
第五节 诗歌艺术	179
第四章 论吴萸之艺术教育	198
第一节 桃李鼎盛	200
第二节 艺苑良师	204
第三节 著述丰厚	216
第五章 论吴萸之艺术人格	220
第一节 如兰斯馨	221
第二节 画如其人	231
第六章 论吴萸之艺术鉴赏	235
第一节 作品辨伪	235
第二节 市场行情	243
吴萸之年谱	248
吴萸之作品	279
参考文献	297
结缘萸翁(代后记)	300

第一章 吴萸之艺术略传

引言

问尔尔何如？峻嶒比鹤髀。

江天容汗漫，世路费踟躇。

有志难投笔，无功愧读书。

委怀从所好，写幅辋川图。

这是现代花鸟画大家、美术教育家吴萸之的《自题小照》诗，吴萸之于1939年题写在他的一帧照片上。相片上时年40岁的吴萸之戴着眼镜，面容清癯，双目闪烁着睿智的光泽，嘴角带着自信的笑意。时值抗战时期，烽火连天，政局动荡，这位从事美术教育的书画家对人生前途感到有些迷茫和无奈，自责一介儒生，不能报效国家，唯以寄托笔墨遣怀而已。

吴萸之是艺术的幸运儿。出生于书画之乡浦江，又在上海美术专科学校接受了系统的美术教育，尤其是得到了近代大师吴昌硕、王一亭等人的指教，为他开启了写意花鸟画的艺术之门。他天资颖慧，加之执着勤奋，终于成为中国现代画坛一位卓越的大家。

然而，吴萸之的艺术人生道路又是坎坷多难的。作为20世纪

吴荪之 1939 年像

的同龄人,他经历了极不平凡的时代风潮,他的艺术人生也随着时代风云的激变而起伏。最为不幸的是,吴荪之暮年遭遇了“文革”,通往艺术最高峰的道路被无情地摧毁了。当“文革”结束,艺术曙光再次闪现在中国画坛时,他却带着深深的遗憾撒手人寰。

吴荪之的艺术道路是对中国画语汇的继承和绵延,他的艺术既具现代情怀,又与传统儒家的中庸清正相合。作为传统创新型画家,吴荪之的丹青生涯在这一群体中极具代表性。由此,我们可以窥见中国 20 世纪文人绘画的清晰脉络。

第一节 乡风家世

吴茆之的故乡浦江位于浙江省中部，浦江于东汉兴平二年(195)建县，古称丰安。唐天宝十三年(754)置浦阳县，以境内浦阳江得名。十国吴越天宝三年(910)改浦阳为浦江。从建制至今已有1800多年的历史。

浦江素有“文化之邦”“书画之乡”之称，历史文化源远流长。浦江的“上山文化”遗址距今万年，是中国长江下游及东南沿海地区迄今发现的年代最早的新石器时代遗址，是世界稻作农业的起源地之一。浦江郑宅的郑氏家族，以孝义治家名冠天下，自宋迄明，同居共食15世360余年，三朝旌表，明太祖朱元璋御赐“江南第一家”。浦江民间艺术绚丽多彩、极具特色。起于明代的“迎会”（又称抬阁），创作奇巧，堪称华夏一绝；浦江板凳龙（又称长灯），集多种艺术和工艺于一体，游动时又融体育、杂技、舞蹈为一体；浦江剪纸，风格秀丽、装饰性强，以独具地方特色的戏曲人物剪纸，在中国剪纸中独树一帜；起源于南宋末年的浦江乱弹，是戏剧文化的“活化石”；浦江郑宅的郑义门古建筑群是一个集古代建筑、传统民俗和儒学文化于一体的典型；浦江麦秆贴画，以朴实艺术质感，精巧的制作工艺，为中外人士所赞叹。

明代浦江乡贤戴良为《浦阳人物记》作后序，曰：“盖山川之气，大则钟而为人，小则发而为货宝动植之类。”浦江山水毓秀，仙华山拔地而起，浦阳江蜿蜒而行，明山秀水孕育了众多的历史名人，二十五部正史中，记录浦江的先贤就有51人。在浦江悠久的历史文化中，书画尤为昌盛，可谓名家荟萃，代不乏人。《浦江书画

1959年浦江县前吴村全景

人物小传》收录从宋代至今的书画家有 255 人。北宋于正封，善正楷，所书《左溪山碑》，笔势雄迈。元代柳贯，长于楷书，工篆籀，行书纵横飘逸，《三希堂法帖》收有他的手迹。明代的宋濂被明太祖称为“开国文臣之首”，小楷端庄工整，篆书遒劲伟丽，草书龙飞凤舞，《草字汇》列其为明代“草圣”。宋濂次子宋璲，楷书秀劲，行书近赵孟頫，草书沉顿雄快，小篆之工为明代第一。明末清初的才女倪仁吉，工诗词、精书画，尤长发绣。画僧东皋心越（俗名蒋兴伟）书画篆刻俱佳，兼通琴道，康熙十五年（1676）东渡日本，传授治印和书画技法，被奉为“日本篆刻之父”。

上世纪初，在这方人杰地灵的沃土上，又涌现出一批在中国近现代美术史上深有影响的书画名家，如吴萸之、张书旂、张振铎、郑祖纬、徐天许等，他们以丹青妙笔为书画之乡谱写了新的篇章。

1900年4月26日（农历三月廿三）吴萸之出生于浦江县前吴村。初名士绥，取自《诗经·周南·樛木》：“乐只君子，福履绥之。”（毛传：绥，安也）字福之，以谐音改萸之，以字行，后又改名谿，号谿子，别署广明畸士，又号逸道人、仙华山逸。

前吴村位于浦江县西部，建村于唐乾宁年间（约 894—897），为吴姓聚居之地，是唐代大文学家吴融的后裔。前吴村背倚四全

山,环绕吴溪水,风光旖旎,并且文风鼎盛,名士辈出。

吴茆之的十四祖吴渭(1220—1290),字清翁,号潜斋,宋末曾任义乌县令。宋亡后,入元不仕,居于吴溪,创建“月泉吟社”。他邀请方凤、谢翱、吴思齐等宋代遗民,吟诗作文,共寄黍离之思而饮誉八方。“月泉吟社”是元初宋遗民创立的人数最多、规模最大、影响最深的遗民诗社。至元丙戌(1286),吴渭仿效宋代范成大故事,以《春日田园杂兴》为题,限五七言律诗,以“月泉吟社”的名义向天下文人征诗。三个月内,竟得 2735 首,经评审,将前 60 名的 74 首诗付梓为《月泉吟社诗》,这是我国现存最早的一部诗社总集。诗作内容借歌颂田园风光来抒发亡国之痛和故国之思,表明诗人自己不仕元朝的情操,具有深远的思想价值和艺术价值。诗社独特的征诗活动,对后世的文人结社产生了较大的影响。吴茆之对先祖吴渭十分景仰,他有两种款式的“清翁后人”的闲章,常钤于自己的得意之作上。

此外,先祖中较有影响的还有吴直方、吴莱父子。吴直方(1275—1356),字行可,元代集贤殿大学士,是元丞相脱脱的老师,对脱脱颇有影响。吴莱(1297—1340),原名来凤,字立夫,吴直方长子。延祐年间应进士试,不第。延祐七年(1320)被荐礼部。因与执政者不合,退居家乡深袅山中,自号深袅山道人,潜心读书著述,一时四方学者多从之学。一生深究经史,尤以文学驰名于世。卒后,门人宋濂等私谥渊颖先生,后更谥贞文先生。先祖中这些忠臣贤士爱国坚贞的节操,高风亮节的品行,对吴茆之影响终身,先辈的文才诗思是陶冶吴茆之艺术成长的重要精神遗产。

吴茆之出身清贫的耕读之家,家有瓦屋三间,薄田四亩。曾祖初晃公为太学生,祖父宜彰公 20 而卒,祖母盛氏勤俭持家,生母黄氏贤淑达理,继母为潘氏。吴茆之的父亲申卿公,是清末的秀

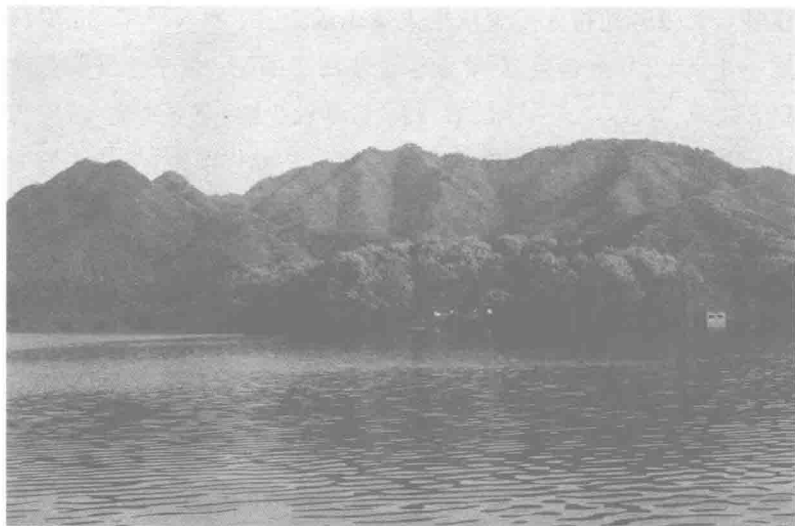
黄尚庆作品(吴茆之藏品)

才,诗文之余,喜作书画,擅长白描仕女。吴茆之有兄弟二人、姐一人。长兄士维,字克持;次兄士续,字克承。其中长兄吴士维是当地颇有名气的民间书画家,在浦江亦有一定的影响。吴士维(1885—1957),书法宗颜真卿而自出心裁,善行楷,喜写楹联,气势雄阔苍遒;所作擘窠书,元气淋漓,神完意足。又工水墨写意花鸟,浑厚华滋,质朴大气,生活气息浓郁。吴士维喜好垂钓,经常捕鱼捉虾,对于水族一类观察入微,尤以画蟹著称。曾作《蟹谱》册页一部,和《百蟹图》长卷,笔墨率意而生动有致,吴茆之长于画蟹即受其兄的影响。

吴茆之7岁入前吴村私塾读书,13岁入浦江县立浦阳高小读书。受父兄熏陶,他自小喜好书画,所作花鸟、人物颇能传神,表现出非凡的艺术天赋。吴茆之少年时代有一位重要的艺术启蒙老师就是他的舅父黄尚庆。吴茆之后娶黄尚庆之女黄丽贤为妻,黄尚庆又成为他的岳父。“黄尚庆(1865—1919)字云谷,号左溪生。浦

江县岩头镇芳地村人。少从邑人黄志璠游,22岁入郡庠,38岁科试一等一名,补上舍生,后肄业于金华丽正书院。生平立身制行有狷介之风,善文学,兼长诗、书、画。诗学杜少陵,兼喜香山、东坡之作。书尤矫矫独造,从颜体入手,卒其所得,劲悍缜密,于李北海为近。画则山水、花鸟俱佳,长于大写意,擅画芦雁,取法边寿民。其所写梅花、芦雁等作,遗貌取神,令人想见罗浮春色,白蘋秋水间。尝书有《中江第一桥志》,勒于石,苍劲浑厚,雍容大方。邑内学之者颇众。”^①金华老画家施明德说,黄尚庆文化修养极高,黄宾虹17岁时曾向其习文学诗。黄尚庆作画用笔灵变,用墨鲜活,书法凝练而劲挺,有碑版的风韵。黄尚庆书画艺术上的这些特点,对吴萸之有着潜移默化的影响。吴萸之珍藏着黄尚庆的三件书画作品和几帧诗稿,它伴随着吴萸之走过一生,吴萸之对黄尚庆的艺术崇敬之情和浓厚的亲情由此可见。^②

1924年,吴萸之考取严州省立第九中学。严州中学历史悠久,前身最早是北宋文学家范仲淹任睦州知府时捐薪创办的龙山书院。严州中学素以“严实”的校风著称,培育出诸多各界英才,如石西民、夏承焘、邵华泽等等。在这所新式的学堂里,吴萸之接受的教育更加全面,知识结构进一步完善。吴萸之课余自习书,临摹《芥子园画谱》《点石斋画谱》,以及珂罗版的《恽南田工笔画册》《蒋南沙画册》。恽南田(1633—1690)就是恽寿平,为“清六家”之一,以画没骨花卉著称被称为写生正派。蒋南沙(1699—1732)就是蒋廷锡,是清朝康熙、雍正年间著名的花鸟画家,得恽寿平韵味,兼长水墨。由此可知,吴萸之学习花鸟是从工笔花鸟入手的,起点颇高。一方面,工笔画更讲究造型设色,初学者可以学到花鸟画全面的技法,如果直接从写意画入手,可能偏于一隅;另一方面,恽南田、蒋廷锡都强调写生,所写风物以活色生香而感人,这

通济湖风光

使吴芾之认识到自然写生与艺术提炼之间的关联性。

1919年7月,吴芾之从严州省立第九中学毕业回到家乡。父亲申卿公作为一名清末的秀才,深知儒学典籍和古诗词的重要性,他极有远见,并不因为吴芾之中学毕业而自足。为了吴芾之的学业能更进一尺,他又延名师为他讲学。“在离前吴村十里地的狮岩下,有位陈友年老先生,学问渊博,教导有方,申卿公备了礼品,带着芾之去狮岩下拜陈友年为师,研习《四书五经》《纲鉴易知录》和唐诗等。”^③这一阶段的学习虽然时间不长,但对吴芾之的艺术人生影响极大。吴芾之进一步接受了儒家思想的陶染,同时在古典文学上也打下了坚实的功底,为日后成为“诗书画”三绝的文人画家奠定了基础。1920年,21岁的吴芾之任浦江城里民强高小教员,他已经开始作诗,并且开始创作花鸟画,在画上题诗,向着文人画的道路迈进。

故乡文人的和民间的双重文化传统,陶冶和滋养吴芾之艺术的成长,前吴是他艺术萌芽之地。1959年前吴村修建通济桥水库时沉入库底,吴芾之始终深深地眷恋着故土,他以家乡村前的吴溪为名,改名吴谿。吴芾之去世后,亲人按遗嘱葬他于通济湖之北的山麓,吴芾之长眠在养育他的土地上。

注释:

①见何保华、洪以瑞编著《浦江书画人物小传》,浦江县县志编纂委员会办公室1995年,第47页。

②黄尚庆诗稿现藏浦江吴芾之纪念馆,在黄尚庆遗留的诗稿中,附有一张吴芾之1961年手书的黄尚庆简介:

黄尚庆,字云谷,家在浦江东乡芳地,我母舅也。据知他十六岁失恃,十八岁进秀才,县试府试均获第一名,如再上升其才可中举,因困于家庭未果。二十二岁即患咯血症,五十二岁卒于家。一生治学甚勤苦,博览群书,精诗文,尤工书画,有大家风,名振浙东,其书画散于各地颇多,其诗稿尽毁于回禄,未传。

③见张岳健《吴芾之》,湖北美术出版社2005年版,第2页。